

FIC 54 Festival
Internacional
Cervantino

Fotografía: Carlos Ruíz

Vladimir Ibarra, guitarra

Los espíritus de la selva

Guanajuato

TEMPLO DE MARFIL DE ABAJO
Viernes 9 de octubre | 13:30 h
65 min

MÚSICA

Programa

Phillip Houghton (Australia, 1954–2017)

God of the Northern Forest (1989)

Stefan Soewandi (India-Alemania, 1962)

Kamajaya (1998)

Javier Campeán (Guanajuato, 1978)

Paisajes, cuatro miniaturas para guitarra (2025)

Stephen Goss (Gales, 1964)

Sonatina (2013)

Circle line

I. Circle line

II. Marylebone Elegy

III. Canary Wharf

Marylebone Elegy

Canary Wharf

Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887-1959)

Estudios núm. 1, 11 y 12 (1929)

Estudio núm. 1 en mi menor

Allegro non troppo

Estudio núm. 11 en mi menor

Lent - piu mosso - Animé

Estudio núm. 12 en la menor

Animé - Piu mosso - un peu plus Animé

Ernesto García de León (Veracruz, 1952)

De la infancia selvática – Partita núm. 3 Op. 83, obra para guitarra de ocho cuerdas, dedicada a Vladimir Ibarra (2020)

Preludio (argumento de pericos)

Danza I (mono araña)

Interludio (argumento de grillos y cigarras)

Danza II (araña mono)

Postludio (argumento de ranas)

Danza III (jaguarundi, jaguarundi)

Nota al programa

Lejos de concebirla únicamente como un instrumento melódico o armónico, los compositores aquí reunidos exploran las posibilidades tímbricas de la guitarra, su capacidad de alterar la afinación, prolongar la resonancia, expandir su registro o convertir el propio cuerpo del instrumento en una superficie de percusión. A través de lenguajes y tradiciones muy distintos, el paisaje y la naturaleza aparecen asimismo como espacios de observación, memoria y transformación sonora.

Phillip Houghton (1954–2017), compositor australiano cuya formación inicial como artista plástico marcó profundamente su lenguaje musical, establece en *God of the Northern Forest* (1989) un diálogo directo con la pintura homónima realizada por Paul Klee en 1922. La obra reúne, además, otras referencias al entorno natural: la mariposa cobriza y la flora de Eltham, en Australia. Houghton, que realizó viajes y observaciones de distintos paisajes naturales como parte de su práctica artística, hace confluir aquí esas experiencias con el universo visual de Klee. La guitarra adopta una afinación modificada —la sexta cuerda desciende a Fa grave— y la obra se abre con un poderoso acorde que el compositor indica interpretar «como un yunque»; sobre esa profundidad resonante aparecen armónicos y contrastes de registro y densidad. Más que describir literalmente un bosque, Houghton construye a partir de sus distintas referencias un paisaje sonoro articulado mediante contrastes de timbre, resonancia y claroscuro.

Kamajaya (1998), del compositor Stefan Soewandi (1962), se aproxima a la naturaleza desde un horizonte cultural diferente. La obra toma su nombre de Kamajaya, figura de la mitología javanesa asociada con el amor, el deseo y la belleza. A partir de células motívicas sometidas a reiteración y transformación, armónicos naturales y artificiales y una sonoridad vinculada al universo del gamelán, Soewandi construye un discurso basado menos en el desarrollo lineal que en la modificación gradual del material. La repetición se convierte así en un mecanismo de transformación: pequeñas variaciones de registro, timbre y articulación alteran progresivamente la percepción de figuras inicialmente reconocibles.

En *Paisajes. Cuatro miniaturas para guitarra* (2025), del compositor leonés Javier Compeán (1978), la naturaleza vuelve a ocupar el centro de la escucha, ahora desde la contemplación. Profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato y autor de un catálogo en el que la guitarra ocupa un lugar significativo, Compeán articula las cuatro miniaturas mediante un trabajo tímbrico que hace convivir consonancias y disonancias, sonidos armónicos y episodios de inestabilidad rítmica. Estos elementos funcionan como reminiscencias de momentos de contemplación de una naturaleza

silenciosa y estática: el paisaje no es reproducido mediante procedimientos imitativos, sino reconstruido a partir de las cualidades acústicas y temporales del instrumento.

La relación entre paisaje y construcción sonora adquiere otra dimensión en la *Sonatina* (2013) de Stephen Goss (1964). Sus tres movimientos —*Circle Line*, *Marylebone Elegy* y *Canary Wharf*— remiten a espacios concretos de Londres y articulan influencias musicales diversas. Goss combina referencias a la música urbana norteamericana y armonías próximas al jazz con la evocación de la música inglesa de finales del siglo XIX y el impulso rítmico de músicas latinoamericanas. Más que ofrecer representaciones descriptivas de esos lugares, la obra construye para cada uno un ámbito sonoro particular y establece relaciones entre ellos mediante la yuxtaposición, la alternancia y la transformación de sus materiales. El paisaje urbano se convierte de este modo en una estructura a partir de la cual organizar contrastes de carácter, memoria y lenguaje musical.

Los *Douze Études* de Heitor Villa-Lobos (1887–1959) son una de las contribuciones más influyentes al repertorio moderno para guitarra. Escritos en París entre 1928 y 1929 y dedicados a Andrés Segovia, surgieron en un momento decisivo de la reflexión brasileña sobre la relación entre tradición europea y cultura nacional. Villa-Lobos desarrolló un lenguaje en el que los procedimientos de la música de concierto conviven con elementos procedentes de prácticas musicales brasileñas, particularmente sus perfiles rítmicos y melódicos. El Estudio núm. 10, *Très animé*, concentra esa búsqueda en una escritura de marcada energía rítmica, en la que los procedimientos técnicos propios del estudio dejan de constituir un fin en sí mismos para participar en la construcción del discurso musical.

El recorrido culmina con *De la infancia selvática – Partita núm. 3, Op. 83*, del compositor veracruzano Ernesto García de León (1952), escrita en 2020 especialmente para Vladimir Ibarra y estrenada por él cinco años más tarde. La obra se inscribe en una producción profundamente vinculada con la memoria del paisaje natural y cultural de Jáltipan, Veracruz, donde García de León pasó su infancia. El propio compositor ha recordado la proximidad entonces existente entre su casa y la selva, los recorridos entre lianas, árboles, arroyos y ríos y, años después, la impresión producida al encontrar aquel entorno talado y transformado. Esa memoria biográfica permite comprender la naturaleza no como un decorado en su música, sino como un depósito de experiencias acústicas, culturales y afectivas que reaparece continuamente bajo formas distintas. Concebida para guitarra de ocho cuerdas, cuyos dos bordones adicionales amplían considerablemente el registro grave del instrumento, la *Partita* alterna «Argumentos» y «Danzas» asociados con pericos, monos araña, grillos, cigarras, ranas y el jaguarundi.

García de León describe la obra como «una evocación de ruidos, aromas, sensaciones» vinculados con aquel universo selvático. La composición convierte esta riqueza sonora en materiales susceptibles de elaboración instrumental y los integra en un lenguaje donde la escritura de concierto convive con la memoria sonora del Sotavento veracruzano.

Mariana Hjar

Semblanza

VLADIMIR IBARRA

Como solista, Vladimir Ibarra ha impulsado proyectos de gran calado desde 2012. Su discografía incluye *Marañón* (2012), dedicado a Ernesto García de León, con primeras grabaciones mundiales; *Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra* (2014), diálogo entre la guitarra y la poesía de Federico García Lorca, y el álbum doble *The Dream of a Shadow* (2020), con la obra integral para guitarra de Phillip Houghton.

Especialista en música contemporánea, desde 2015 destaca como intérprete de guitarra eléctrica y percusión en ensambles multidisciplinarios. Resaltan sus participaciones con The Last Hundred Ensemble (Miami/Guadalajara) y con Inner Pulse Ensemble, con quienes realizó 12 funciones de la ópera *El Cimarrón*, de Hans Werner Henze, en el Palacio de Bellas Artes. Asimismo, ha colaborado con el ensamble del Cepromusic en festivales internacionales y producciones audiovisuales de ópera radiofónica.

En el ámbito orquestal, estrenó en México el concierto para guitarra de Stephen Goss junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Su presencia es constante en festivales de prestigio, entre los que destacan su recital *Dramatis personae* en el 51 Festival Internacional Cervantino y sus recurrentes estrenos mundiales en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, interpretando a compositores como Toshio Hosokawa y Bruce MacCombie.

Maestro en Interpretación Musical con honores por la UNAM, su investigación se centra en la guitarra de diez cuerdas. Ha sido galardonado con más de 15 premios en concursos de guitarra y múltiples apoyos del Sistema de Apoyos a la Creación. Actualmente es catedrático en la Universidad de Guanajuato.

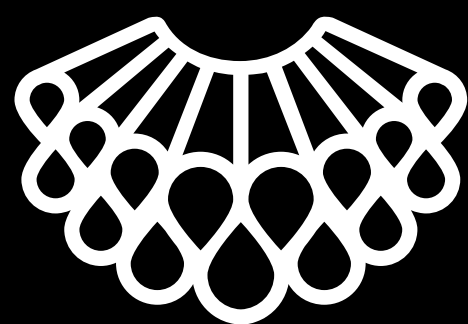
Fotografía: Rolando Pérez

AGRADECIMIENTOS

A Ernesto García de León, Juan Carlos Laguna y Yasser Arafat Ibarra.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

54 Festival
Internacional
Cervantino

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

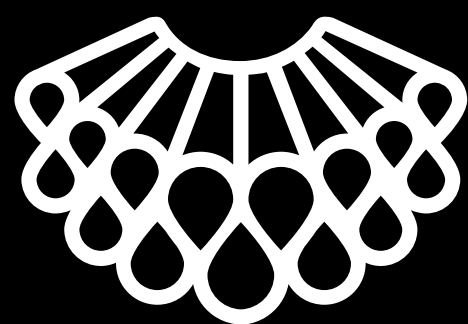
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx